

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

线描技法与赏析

XIANMIAO JIFA YU SHANGXI

温巍山 著

东南大学出版社

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

线描技法与赏析

XIANMIAO JIFA YU SHANGXI

温巍山 著

东南大学出版社

·南京·

内容提要

本书为《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》之一,主要讲解线描的传统画法、现代画法以及线描的艺术特色、赏析方法,知识点突出、文字简洁,范画均为原创,对提高大学生的审美能力和艺术素质有一定的帮助。该教材具有技能性、应用性、原创性、普及性、欣赏性的特点,可作为高等院校动漫设计、艺术设计、工业设计以及美术教育等专业的专业拓展类课程教材用书和教学辅导用书,也可作为高校公共选修课的教材和艺术素质教育用书,同时也可作为高职高专相关专业及广大美术爱好者的教材和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

线描技法与赏析/温巍山著.—南京:东南大学出版社,2009.4

(高等院校大学生素质教育系列丛书.美术卷/温巍山主编)
ISBN 978-7-5641-1622-4

I. 线… II. 温… III. 白描-技法(美术)-高等学校-教学参考资料 IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第042544号

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

线描技法与赏析

著 者 温巍山

整体策划	李 玉	特聘外审	高祥生
责任编辑			
责任校对	子雪莲	封面插图	温巍山
责任印制	张文礼	封面设计	顾晓阳

出版发行 东南大学出版社

出 版 人 江 汉

社 址 南京四牌楼2号(邮编210096)

印 刷 苏州印刷总厂有限公司

经 销 江苏省新华书店经销

开 本 889mm×1 194mm 1/16

总 印 张 31.5

总 字 数 588千字

版 次 2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

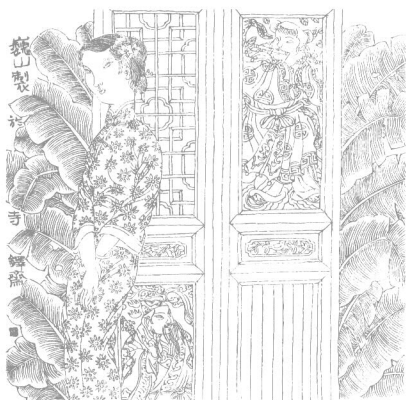
印 数 1~3 000套

书 号 ISBN 978-7-5641-1622-4

总 定 价 248.00元(本套丛书/美术卷共10种)

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话:025-83792328。

目 录

第一讲 线描的艺术特点..... 1

第一节 关于线描..... 1

第二节 线描之美..... 1

第二讲 传统线描与现代线描..... 4

第一节 传统线描..... 4

第二节 现代线描..... 5

第三节 线描的工具与材料..... 6

第三讲 线描的练习方法..... 7

第一节 线描的临摹..... 7

第二节 线描的作画步骤..... 8

第三节 线描的写生与创作..... 10

第四讲 线描作品赏析..... 11

第一讲 线描的艺术特点

第一节 关于线描

线描,也叫“白描”。“白”是素色,“描”是摹画的意思,线描在广义上泛指运用线条表现物象、不着彩色的绘画表现方法;在狭义上是指中国画的一种表现手法;线描的基本概念可以这样概括:是一种运用单色线条塑造形象的绘画艺术,线条表现的技法具有丰富而多元化、横贯中西的特色。线描可分为传统线描和现代线描,传统线描以中国传统线描为代表,因为西方的线条语言不是绘画的主流语言;现代线描融合了东西方线条语言的精华,更加的实用和普及。(图 1-1、1-2、1-3)

图 1-1 《杏花》 温巍山

图 1-2 《暖春》 温巍山

图 1-3 《西塘印象》 温巍山

第二节 线描之美

线描作为一种独立的艺术语言,在中西方绘画发展史上占有重要的地位,特别是在中国画的发展历程中,线描的地位更是举足轻重、独具一格的。在人类绘画的早期,无论是古埃及壁画、法国拉斯科洞穴壁画,还是中国的彩陶文化,都已出现了优美的线描语言。由于东西方绘画观念的差异,在线条的使用上有着本质的区别,各自的地位和特点也不一样。日本浮世绘受中国传统艺术的影响,借鉴了中国毛笔线描的表现手法,结合了日本画的装饰性特点,造型夸张、生动,但线条形态和用笔的变化还不够丰富。在西方绘画中,无论是古典绘画还是现代绘画,都有线条语言的使用与表现。西方古典线条多表现严谨造型的轮廓线和结构线,追求明暗、质感的微妙变化和写实性。西方现代绘画,

更加注重线条抽象形态的表现,传达和宣泄个人的构想、理念和情绪,具有强烈的节奏感和视觉冲击力。西方绘画的线条受东方绘画的影响较大,但在线条的种类和线性变化也较为单一。中国传统线描把毛笔线条作为一个寄托情感、表现个性的载体,在线条中注入了笔力之美、抒情达意之美、书写笔意之美和线性装饰之美,创造出“高古游丝”、“曹衣出水”、“吴带当风”等完美的线描形式和风格。中西方线描有着不同的文化背景和艺术追求,中国线描经过长期的发展与变革,已形成了一个严谨而完整的、具有东方特色的造型体系,表现技法具有深刻的内涵和丰富的种类,这种独特的东方魅力是其他艺术形式无法替代的。在表现工具与材料的使用上,西方线描显得更加自由和随意,对现代线描的发展也产生了很大的影响。(图 1-4、1-5)

图 1-4 《人面桃花》 温巍山

图 1-5 《下午茶》 温巍山

约翰·基西克在《理解艺术》中指出“视觉表现也许没有比线更简单或更原始的了”,线条能成为最古老的世界语,既是先人们的一种生存感悟,同时,也是来自大自然启示的一种审美结果。线条是造型艺术中最原始、最直接、最简洁、最实用的一种表现手法,也是最抽象、最现代的一种艺术语言。线条在绘画语言和艺术设计表现中具有简洁实用、变化丰富的特点。“线条是人类无中生有创造出来的基本的绘画表现元素,是抽象思维结合形象思维的产物,是人的视觉将其形式感和物体的造型结合起来从而导致种种联想。”多年来,无论是在科学领域还是造型领域,人们对线条一直非常的关注,并形成了各种理论与解说。在几何学上,线是点在移动过程中留下的轨迹,几何学认为线条不具有宽度和厚度,它只是视觉表达借以表现形在空间中位置和长度的手段。西方全因素素描理念认为:

线是一个狭窄的面,而不是一条线,线条非客观存在。与其相反的是东方的线条观念,张彦远在《历代名画记》中宣称:“无线者非画也”。石涛和尚也精辟地道出了线条的精髓内涵:“夫一画,含万物于中”。线条是人类对自然物象的一种感悟和心得,同时也是自然物象的一种客观存在,如自然物象的各种纹理和肌理。(图1-6)人的生理和心理对于线条的视觉感受非常敏锐,线条的性质、种类、运动以及在运动中产生的视觉变化都会给我们带来丰富多彩的审美体验。常用的线条有直线、折线、弧线和螺旋线,直线含有冷峻、严肃、庄重、理性、男性的阳刚之气、力度与速度的感觉;折线含有节奏、起伏、激情、阴阳、焦虑不安的感觉;弧线含有温暖、流动、女性的阴柔之美、感性、自由和抒情的感觉;螺旋线含有运动、探索、弹性、纵深、危险和变化莫测的感觉。线条变化的总体规律是:统一与变化、对比与和谐,这也是线条形式美的基本元素。在任何一组线条的组合中,都不同程度地具备了黑与白、轻与重、粗与细、顺与逆、曲与直、刚与柔、燥与润、疏与密、强与弱、露与藏、虚与实、简与繁、疾与徐、方与圆、长与短等对立统一的多种元素。由此看来,线描之美融合了各种线条、线性的特质与美感,经过千百年的实践与发展,线描艺术已经成为一种成熟、高超而普及的艺术语言。(图1-7、1-8、1-9)

学习线描,首先要了解线描的基本方法和线条形式美的审美原理,提高自己的艺术修养和赏析能力,通过阅读范画,开阔自己的视野,确立良好的造型理念。第

图1-6 《来自海螺的遐想》 温巍山

图1-7 《汉子》 温巍山

图1-8 《钢笔人体写生》 温巍山

图1-9 《动漫线描》 温巍山

二,要积极实践,多画习作。通过临摹、写生,对传统线描技法和现代线描技法的基本表现方法进行尝试,体会线条造型的真谛和乐趣。第三,要勤于探索,勇于创新。创作是表达自己的想法、追求的最好方法,创新要敢于求新求异,迁想才能妙得,在创作的过程中,积极、大胆地探索和尝试新的线条语言和新的造型方法。

第二讲 传统线描与现代线描

第一节 传统线描

传统线描特指中国的“白描”,线描在“中国画”这个大范畴中,既是一个独立的画种,与工笔、写意组成中国画的三大表现种类,同时也是中国画(工笔、写意)造型的基本功,有着“中国式的素描”的美誉。(图 2-1、2-2)

中国线描的历史非常悠久,早在新石器时期的陕西临潼姜寨人就已经用兽毛扎制成了毛笔,并在陶器上用流畅的线条表现一些简单的图形和纹样,这种画法对于后来中国画的用笔有着深远的影响。陕西西安半坡出土的“人面鱼纹”和青海大通县上孙家寨马家窑文化遗址出土的“舞蹈纹盆”,都是最早的线描作品,尽管形象的表现手法比较稚拙,但却反映了人类祖先一种原始的线条意识。在中国绘画史的各个时期,线描大师和线描精品更是层出不穷,如唐代的吴道子和《天王送子图》、五代的贯休和《十六罗汉图》、宋代的武宗元和《朝元仙仗图》、宋代的李公麟和《五马图》、宋人的《八十七神仙卷》、元代永乐宫的《朝元图》、明代的陈洪绶和《水浒叶子》等等。

图 2-1 《六合的孩子》 温巍山

图 2-2 《毛笔线描人体》 温巍山

中国传统线描以毛笔线条为造型手段,运用粗细长短、曲直方圆、轻重缓疾、虚实疏密、顿挫刚柔、浓淡干湿等变化丰富的线条表现物象的形体与结构、质感与量感,具有简洁、洗炼、清淡的艺术特色。明代邹德中总结了前人的经验,在《绘事指蒙》中提出了“十八描”:高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、马蝗描、钉头鼠尾描、混描、撮头钉描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、枯柴描、蚯蚓描。“十八描”原本是为人物衣纹的表现总结出来的,后来由于它的表现功能的扩大,已成为传统线描技法的基础语言。“十八描”中运用最多的描法是钉头鼠尾描、铁线描和高古游丝描。传统线描是人类智慧的结晶,我们学习和借鉴前人的线描方法,目的是古为今用、不断发展,而不应受其局限,更不能生搬硬套。

第二节 现代线描

现代线描是一种广义的提法,泛指运用各种不同工具和材料的线条绘画。现代线描运用不同的线条感觉、状态、内涵及性质来塑造形象,是现代绘画和现代设计最实用的表现技法之一,一般俗称“线条表现”,也是中西方传统线描发展和融合的产物。(图2-3、2-4、2-5)由于线描简洁和实用的功能,线描已从绘画领域渗透到设计领域,并在“快速表现”、“快速设计”方面成为一种主导性的表现手法,无论是在工业产品设计,还是平面设计、环艺设计、服饰设计、动漫设计等方面,线描造型都以其丰富的线条变化快速地塑造出不同物象的结构美和形态美,从而在艺术设计和艺术设计基础教学领域中广为运用。

现代线描因其表现工具种类的丰富,一般以硬笔为主、软笔(含毛笔)为辅,硬笔相对于软笔更加容易掌握,线性变化也颇为多样。现代线描与速写有着密切的联系,一是速写多用线条表现,二是速写中

图 2-3 插画线描之一 温巍山

图 2-4 《个性化的客厅》 温巍山

图 2-5 表情的夸张与表现 温巍山

的线条慢写表现实际上运用的就是线描技法,所以,许多严谨的线条速写作品同时也是线描作品。现代线描呈多元化的发展态势,已不再是传统意义上局限于绘画表现的线描概念,这种线描在表现技法上融入了中国传统线描技法的表现形式和西方的结构线条、装饰线条的表现方法;在功能上,现代线描的普及性和应用性的特色使其充满了发展的活力和前景。

第三节 线描的工具与材料

“工欲善其事,必先利其器”,熟悉和了解线描工具的使用也是一件有趣的事情。就学习线描而言,掌握传统线描和现代线描的绘画工具并进行一些有益的尝试和实践是非常必要的,其中毛笔和钢笔是线描最常用的工具。毛笔线描又称“软笔线描”,钢笔线描又可称之为“硬笔线描”,这一“软”一“硬”带来的不同艺术效果是跟表现工具的特点分不开的。传统线描的工具和材料,主要是指中国画的笔、墨、纸、砚,古人称之为“文房四宝”。传统线描的勾线多为细线,以狼毫勾线笔为主,有衣纹、叶筋、山水、石籀等。纸张以宣纸为主,有生宣和熟宣两种,一般多用熟宣。现代线描的画笔主要有铅笔、圆珠笔、签字笔、针管笔、钢笔、马克笔等,纸张有白报纸、素描纸、水彩纸、卡纸、牛皮纸、铜版纸、毛边纸、宣纸等均可使用。不同的工具,会带来不同的表现效果和绘画体验,每个人可根据自己的个人爱好进行选择 and 实践。(图 2-6、2-7、2-8、2-9、2-10)

图 2-6 钢笔线描肖像 温巍山

图 2-7 《老船工》 温巍山

图 2-8 钢笔插画线描 温巍山

图 2-9 人物的装饰表现 温巍山

图 2-10 动漫肖像表现 温巍山

第三讲 线描的练习方法

第一节 线描的临摹

临摹是学习传统线描表现技法的重要方法之一,通过临摹,可以了解中国传统艺术和西方艺术中线条造型的基本技巧和表现规律,对于我们认识线描的艺术内涵起着极其重要的作用。临摹要注意学习方法,要养成读画的良好习惯,将一张画当作一本书一样来仔细研读,从整体到局部分析范画的立意、审美、构图和勾线方法,培养对线条造型的感悟能力。线描的线条变化在于用笔,黄宾虹先生对线条的用笔要求作过这样的总结:“宜圆、宜平、宜重、宜留、宜变。”“圆”是指圆笔中锋勾线,“如折又股”,使线条圆润饱满、浑厚挺拔;“平”指行笔平衡稳健,“如锥画沙”,用力均匀、处处着力;“重”指用笔厚重,如“高山坠石”,有力度、有分量;“留”指用笔沉着,“如屋漏痕”,控制住线条的运行速度,不流滑、不虚浮;“变”指用笔灵活而有变化,不拘成法之意,根据描绘对象的不同去追求线条的气格和韵味。

线描勾线以中锋为主,要注意勾线的起笔、行笔、收笔三个动作的连贯性和基本要领。起笔要藏锋,行笔要稳,速度要慢,压力要均匀,收笔要有回锋意识。下笔之前要认真观察和分析,行笔时才能胸有成竹、一气呵成;行笔时要富有节奏和弹性,要有轻重、缓急、起伏、顿挫的变化。线描的用墨比较单纯,多为一种墨色,即“中性”墨色。墨色太浓会影响勾线的流畅性,太淡也会影响画面的视觉效果,所以在浓墨中加点水形成深变色的“中性”效果为最佳。

线描的临摹要注意学习方法,可以对临,也可以意临;可以整体的临,也可以局部的临;可根据自己的兴趣、需求进行临摹和研习。现代线描的临摹方法更加方便和实用,可通过整体的临摹提高造型的能力,通过局部的临摹提高线条的表现能力。临摹不能依样画葫芦,而是一个间接地认识客观对象的过程,一个分析、实践和掌握技法的过程。(图3-1、3-2、3-3)

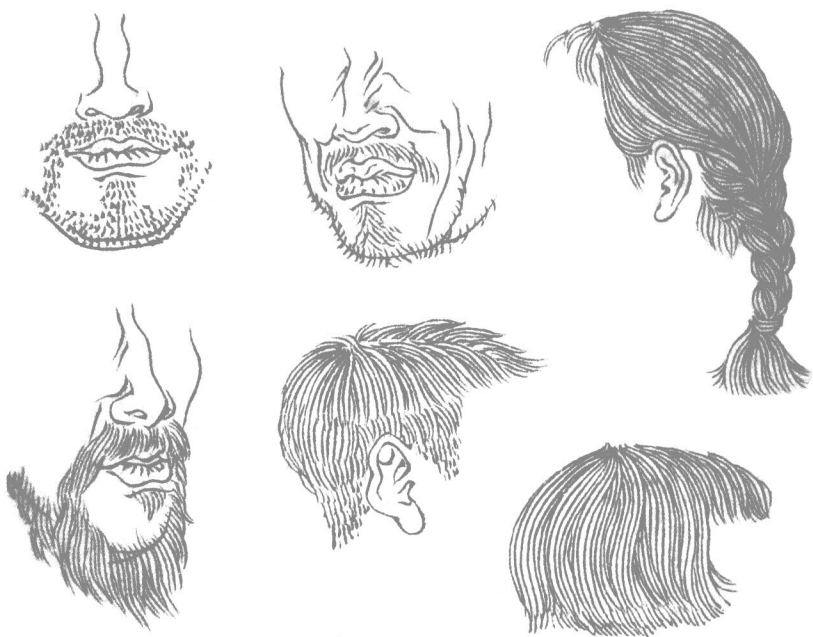

图3-1 人物须发毛笔线描练习 温巍山

X M J F Y S X

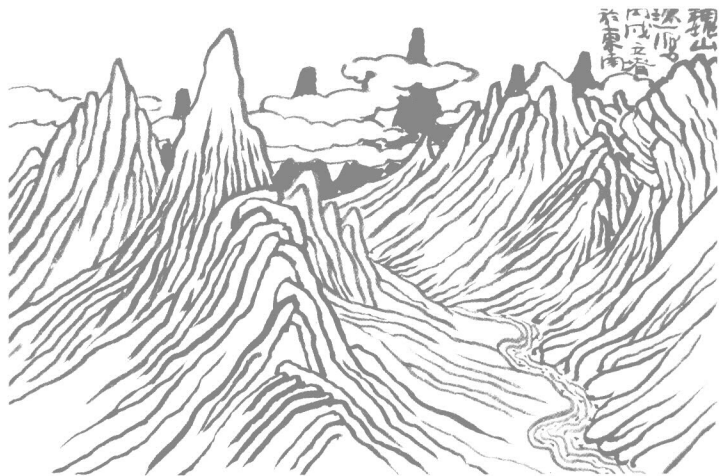

图 3-2 山水线描 温巍山

图 3-3 变形与夸张 温巍山

第二节 线描的作画步骤

1. 观察与构图

动笔之前要从不同的角度全面地观察和研究对象,分析对象的形体特征和精神气质,对其形神特点有一个整体的认识和鲜明的感受。然后是构图和抓基本形,构图要根据人物的形态或物象的外形特点来设计,视觉上要舒展、富有美感。基本形概括要简洁、明了。

2. 起稿

起稿是画好线描的关键步骤,没有好的底稿,不利于下一步的勾线。底稿的铅笔线条要肯定、清晰,要尽量做到严谨、仔细,对各个部位的线条要进行推敲和组织,因为底稿画得到位,勾线时就会感到轻松自如,可以将更多的注意力放到线条的表现形式上。

3. 过稿

过稿也叫拷贝,即将薄的熟宣纸或熟绢蒙在画好的底稿上,用铅笔描摹下来。较厚的宣纸则要用拷贝台过稿。过稿的过程

图 3-4 毛笔线描头像画法步骤之一

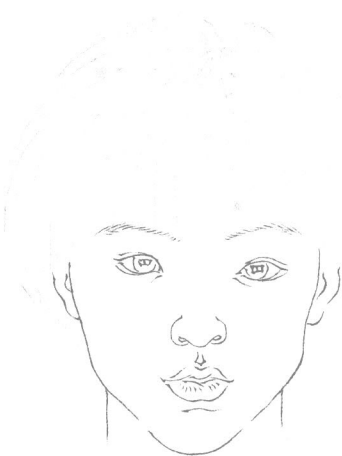

图 3-5 毛笔线描头像画法步骤之二

是一个对写生底稿的整理、加工、概括、提高的过程。过稿的过程因为要考虑落墨勾线的预期效果,所以对线条的疏密、虚实进行部分的调整和修改。过稿后的铅笔正稿比原写生画稿有明显的提高,形象更生动、准确,线条组织更加合理。

4. 勾线

线描的最后定局为落墨勾线,这是线描最重要的一个环节,可在正稿勾线之前,用小纸拷贝几个局部,进行勾线练习和尝试,以把握用笔的感觉和线条的效果。线描勾线,可选用长锋衣纹笔,以中锋用笔为主,兼用多种笔锋变化,通过刚柔、轻重、粗细、曲直、虚实、疏密等不同的线条来表现脸部、发须、肌肉、服饰等不同的部位和不同的质感,线描下笔之后就不能更改,所以落笔要果断、准确,线条与线条之间要寻求呼应、连贯,不要拖泥带水。线描勾线也要讲究整体效果,画的越具体的局部越要注意与整体的关系,做到变化之中有统一。画面的大效果,要运用线条疏密的合理分布,形成黑白灰的线描层次关系。

以上是传统线描的基本作画步骤,现代线描与传统线描的作画步骤有所不同,可以不用“过稿”,但重点仍然是在线条的组织、形象的塑造。现代线描一般多用水笔勾线,铅笔轮廓稿也要尽量准确、严谨,但在一些细节上也不要面面俱到,以免影响水笔勾线的生动性。作画步骤不能一概而论,可根据具体需要来确定。现代线描因其表现工具的便捷,表现步骤可以更加的简洁、方便。有了一定的造型基础,也可以不用稿子或者不打轮廓,直接下笔勾线,在心中经营位置、比例、形体结构和线条组织,胸有成竹,下笔一挥而就,线条和形象注注更加自然生动,别有一番情趣。(图3-4、3-5、3-6、3-7)

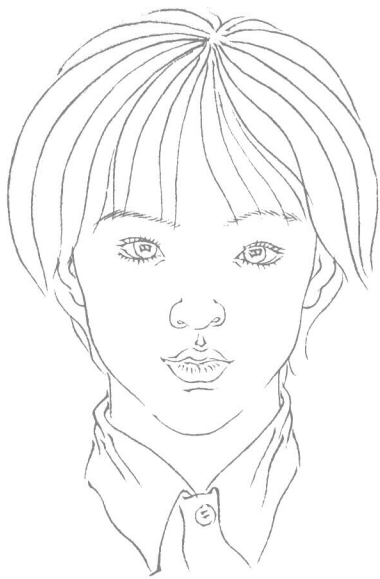

图 3-6 毛笔线描头像画法步骤之三

图 3-7 毛笔线描头像画法步骤之四

第三节 线描的写生与创作

写生是学习线描的重要环节,通过写生可以提高我们的观察能力、审美能力和表现能力。写生多运用现代线描的手法,因为工具和材料的携带和操作都比较方便。一幅成功的线描写生,首先要抓好形象的概括,分析形与结构的特点,形体刻画要强调外形线和结构线的有机结合,适度地变形与夸张。其次,要重视线条的组织和线条形式美法则的运用,线条的粗细、虚实、曲直、取舍既要有层次变化,又要有节奏变化,注意保持画面线条效果的整体和统一。最后,要注意画面的调整,要有主有次,一个画面要有一个视觉中心,要有值得推敲和玩味的细节。线描的画面相对严谨,作画时间较长,这是与速写最大的区别。写生的内容,一般从花卉、静物、人物肖像开始,然后过渡到半身人物、全身人物,最后可以尝试组合人物、场面人物、人体、风景,业余作者可根据兴趣,自由选择自己喜欢的写生题材。(图3-8、3-9、3-10、3-11)

线描创作与线描写生既有联系又有区别,写生是创作的基础,但一幅好的线描写生作品本身就具有创作的成分,也可以成为一幅独立的线描创作。线描创作的内涵极其丰富,涉及的题材和表现技法也更加多样,有静物线描、花鸟线描、人物线描、风景线描、设计线描等等。写生习作和速写素材经过加工、提炼,形象经过了变形与夸张,线条经过了重新组织和个性化的处理,整幅作品体现了作者的一种审美理想和艺术追求。创作的模式是多元的,不应该也不可能只有一个固定的模式和样板,是根据作者自身的艺术修炼、长期技法实践的积累、个人的艺术追求与个性、情趣的完美结合等等综

图 3-8 线描肖像写生 温巍山

图 3-9 《期待》 温巍山

图 3-10 女人体写生 温巍山

图 3-11 《风景变奏曲》 温巍山

合形成的,如曹力“线构成”的奇思妙想、周京新“水浒人物”的高古渊雅、唐勇力“唐人系列”的丰腴与优雅之美等等。现代线描创作,已更多的渗透到艺术设计领域,如插画、动漫、图形创意、室内设计效果图、工业产品设计三视图等等,其创作和设计原理都有与纯艺术线描相通的一面,可以举一反三、触类旁通。

第四讲 线描作品赏析

图 4-1《小镇的故事》画面的灵感来自安徽的宏村,20 世纪 80 年代和 90 年代之间,本人曾多次来宏村写生,其中两次为长住,对这里的每一条大街小巷都非常熟悉,感情颇

图 4-1 《小镇的故事》 温巍山

深。一早一晚是宏村最美的时刻,在朦朦胧胧的小巷里,徽州女人的身影时隐时现。此画以女人为前景,在衣纹表现上采用密集的线条与纹样,与后面小巷白墙和拱门的大面积布白形成对比。现实的人物、冷清的石板路与中景墙壁上热闹的人群形成强烈的反差。墙面的幻觉图形表现的是民间传说中的神仙和吉祥纹样,白马暗示了在外云游和打拼的徽商,这种表现方法使画面视觉效果变得更加丰富,创设了一个穿越时空的遐想空间,同时也避免白墙的单调和乏味。该画使用了衣纹笔和熟宣,线条古朴、细腻,活而不僵,追求一种朴素动人的艺术效果。

图 4-2 《北方老农》 温巍山

僵,追求一种朴素动人的艺术效果。

图 4-2《北方老农》这是一张肖像写生,表现的是一位北方农村七十多岁的老人,人物表情祥和、自然。运用的画具是中狼毫、墨水和素描纸。表现风格为粗笔线描,脸部的轮廓和五官比较严谨,胡须较为随意,面部皱纹呈符号化的排列,线条粗细搭配、富于变化,用笔甜畅、抑扬顿挫、一气呵成。

图 4-3《金童纳福图》画面的主角为一江南女子,造型丰满、姿态优雅,背景为屏风,屏风上的图形为金童纳福,寓言富贵、多子、多福之意。女子的颜面表现为柳叶眉、丹凤眼、樱桃小口,典型的古典美人。背景密集的线条处理,很好地衬

托了女子的曲线美和肌肤美。美人的手指表现采用了古典兰花指的造型方法,由指尖到指根的线条变化微妙、自然,线条笔笔中锋、富于弹性,指根收锋处的捺脚既表达了凹的结构,又体现了顿挫变化,力求表达一种圆润如玉的手指效果。手指组合变化丰富而不做作,充分起到了“第二表情”的作用。画面构图饱满,将中国传统民间造型与现代造型揉为一体,将中国传统的书法、印章与现代构图揉为一体,创设一种可以细细品味的世俗风情。

图 4-3 《金童纳福图》 温巍山

图 4-4 《玛雅的畅想》画面主角是一位衣着时尚的年轻女子，面部清秀、姿态优雅。眼睛的表现只有外轮廓线，意在营造一种模糊的、不确定性的表情与情绪，使人产生种种遐想。人物衣纹表现细腻，上身服饰衣纹通过各种旋转线条将人物胸部和衣纹皱褶的起伏，表达的轻松自然。下身裙子的横向衣纹与上身的纵向衣纹形成对比，并点缀一些小花纹样，以此增加线的密度，形成变色。画面构图为三角形构图，人物的头发的密集线条与背景相呼应。背景为神秘的玛雅文化图形，玛雅文化是世界最著名的

图 4-4 《玛雅的畅想》 温巍山

古代文化之一，有美洲印第安文化摇篮之称，玛雅图形展示了象形文字、数字、众神和动物等形象，把远古的文化内涵揉入画面，用赋予神秘感的背景衬托现代女性，寻找一种画面的新意，引发观众的共鸣与联想。